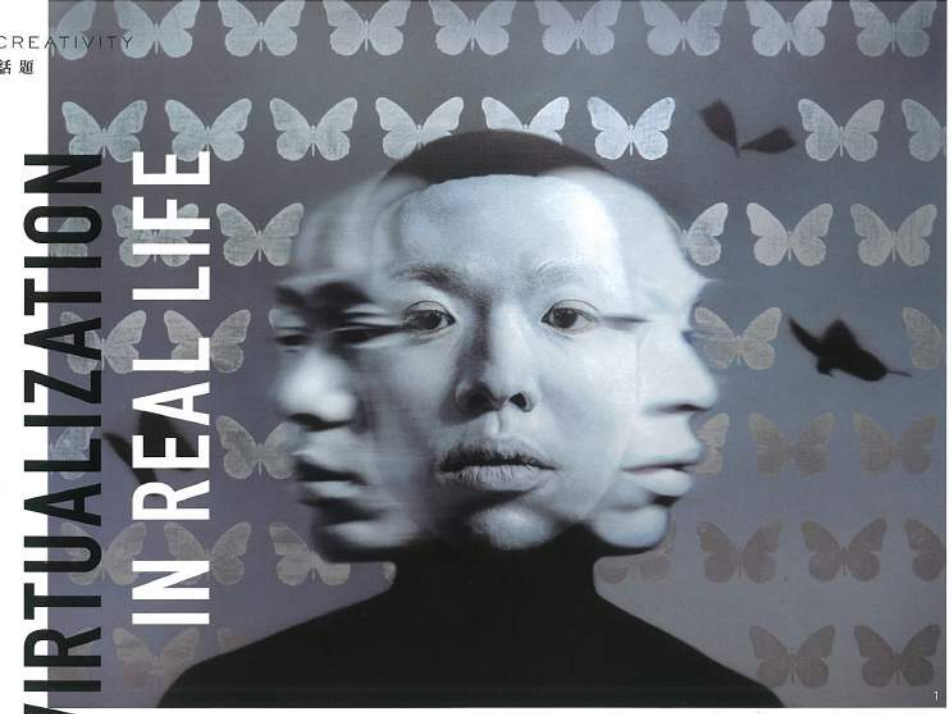
VIRTUALIZATION IN REAL LIFE



林宏信新作《夢蝶，蝶夢，蝶夢蝶》

昔者莊周夢為蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。自喻適志與！不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶與？蝴蝶之夢為周與？周與蝴蝶則必有分矣。……此之謂物化。 －《莊子，內篇》，〈齊物論〉

Text/陳脫怡（國立台灣藝術大學美術系所副教授兼系主任、所長）

中國思想家莊子曾提出一個哲學問題：人如何認識真實？究竟是莊周夢蝶，還是蝶夢莊周？夢與真實若不能劃分界線，人將毫無能力分辨夢境與真實。

長久以來，畫家用畫筆擬仿真實，企圖透過畫布打開一扇開向自然的窗戶；但隨著攝影術的發明，影像的擬真改變了人們的觀看經驗。隨之而來的科技時代，從電影、電視、3D互動裝置，乃至現代人習以為常的網路遊戲、數位影像，工程師利用電腦特效顛覆人們的感官體驗，不斷挑戰虛擬實境的可能性，竟然像莊周夢蝶一樣的模糊了真實與夢境的界限，甚至還不斷開發新的可能。然而虛擬世界也因此滲入真實生活，甚至取而代之。連人際關係也難逃虛擬化的命運：電腦、手機、互聯網、臉書、Line、視訊……，在在徹底顛覆了人類的行為模式。人們物化了網路世界，卻也虛擬了真實生活。

林宏信長期以來關注城市異動與當代生活面貌，挪用班雅明（Walter Benjamin, 1892-1940）取自波特萊爾（Charles Baudelaire, 1821-1867）的「晃遊者」（Flâneur），轉化成畫中的主要人物，將自我的觀點投射其上，如偵探般的搜索、撿拾城市生活的片段，化作創作的材料。此次即將於12月10日高雄藝術博覽會（駁二特區）展出的三件新作，以上述命題作為對當代城市生活形態的反思：在以電路板圖案虛擬出的山川景緻中，翩翩飛舞著具象寫實、瞬影與平面網印三種型態的蝴蝶，畫中人物時而逼真，時而幻化成蝶，平面符碼與立體寫實的人物既矛盾又和諧的並存，彷彿網路與現實共構而成的當代生活。

至於畫中人物的臉為何厚塗著一層白？林宏信曾經如此自述：「是為了去角色，讓他們扮演我所投射的角色，當然，觀眾也可以投射自己的情緒在其中。這樣的做法，改變了我們習以為常關於臉的溫度與意義，也試圖抹去『過剩的存在性』。去除膚色或裝扮後，臉龐反而呈現出最真實的樣子，沒有髮型或其他裝扮的遮掩，表情自然透出某種靈性。」

白臉的主角晃遊於奇夢之中，時間彷彿被凝結住了。極度嚴苛的畫面，好似停滯而平靜的湖，讓一切看起來緩慢又略帶沉悶；鋪天蓋地的灰色是籠罩於表面的外衣，抑制了隱藏其中的騷動與不安；好似一只玻璃杯注滿了到達臨界張力的水，隨時可能溢出或崩流。

當主角「晃遊者」窺探並檢視著真實與虛擬的界限，臉上出現的蝶翼印記卻正回應著莊周的提問：究竟是莊周夢蝶，抑或蝶夢莊周？此次展出的三件作品雖分別命名為〈夢蝶〉、〈蝶夢〉、〈蝶夢蝶〉，但其實每一件都回應著同一個命題：〈夢蝶〉即是〈蝶夢〉即是〈蝶夢蝶〉。正如克里斯多夫·諾蘭的電影《全面啟動》（Inception）中因著盜夢、築夢，不知道此刻究竟生活在哪一層夢境，或是哪一層的真實中，而不斷重複著弔詭而迂迴的繞口令，誠如斯特魯佩爾（L. Strumpell.）在1877年的著作《夢的本質與起源》中下的結論：「在夢中，很幸運地，我們能夠失去對清醒意識的有條理內容和正常行為的記憶。」●○

林宏信
1975 年生於台灣雲林
國立台灣藝術大學美術系研究所畢

在專職投入藝術創作前，從事了近 15 年廣告設計的工作。林宏信的作品以寫實繪畫為主體形式，並揉合了向量平面符號與虛擬的空間意象，以及個人生活經歷與妄想。在其創作中，刻意極簡化了色調與構圖，藉由畫面物件、符碼、色彩、線條與寫實的主體（人物）產生連結，呈現個人看待事物與環境議題的內在感知。

他挪用了班雅明（Walter Benjamin, 1892-1940）所描寫的「晃遊者」（Flaneur）形塑而成他畫面中的主體人物，透過塗白的臉孔與對應環境的扮裝，匿名旁觀者這個城市。「晃遊者」是種錯綜複雜的自我投射，也是筆者下意識「自溺」一暫時逃脫現實世界的藉口。曾多次參加國內藝術競賽並獲獎，2012 年於尊彩藝術中心舉行個展「迴身之地」。作品曾於北京、上海、英國倫敦、新加坡展出；現居住、創作於台北。

高雄藝術博覽會尊彩藝術中心展訊
SITE：台灣美術一數步道 1927-2014
DATE：2014/12/12/ Fri ～ 2014/12/14/Sun.

駁二特區展位 P 2-18
參展藝術家：王建文、林宏信、許常郁、嚴晴傑、陳依純

翰品酒店展位 732
參展藝術家：黃顯勝、游雅蘭、蔡潔華、胡朝聰、徐薇薏、陳依純

翰品酒店展位 736
楊三郎、陳澄波、朱為白、李重重、李錫奇、楊英風、廖修平、霍剛

1.林宏信，〈蝶夢〉，162x130 cm，油彩，畫布，2014
2.林宏信，〈蝶夢蝶〉，162x130 cm，油彩，畫布，2014
3.林宏信，〈夢蝶〉，162x130 cm，油彩，畫布，2014